La peinture italienne à la Renaissance:

XV e et XVIe s.

I-Ecole florentine

centre d'activité

de recherches intensifiées

Les maîtres:

Masaccio

Angelico

Botticelli

Vinci

Raphaël

Michel-Ange

II-Expansion de l'Ecole florentine:

Ecole milanaise: Léonard

Ecole romaine: Raphaël

III- Ecole vénitienne:

Bellini

Giorgione

Titien

Véronèse

Tintoret

Pourquoi la Peinture ?

non pas l'architecture

faussement à la remorque

de l'architecture antique

aspect mais

pas l'essence y est

non pas d'abord un intérêt

pour la sculpture

car subit la peinture

mais la peinture

la peinture monumentale

à fresque surtout

murs roman
Pise

murs gothiques | Beauvais
Ste Chapelle

Sn San Michele
de Florence

Ste Croix
de Florence

parce que le mur existe

l'architecture gothique

pas populaire en Italie

tend à supprimer le mur

en Italie il est respecté

la peinture

non seulement importe à Florence

mais

dans toute l'Italie

centres nouveaux | après Assise, Pise, Padeue, Sienne
| Florence , Rome , Venise,
Milan

qui se continueront aux XVIIe et XVIIIe s.
Bologne.

la Peinture

exprime mieux

la diversité humaine

la mobilité

italienne.

Cette peinture

de la Renaissance en Italie

se rattache

au Moyen Age

au plus grand artiste

du Moyen Age:

= Giotto.

iotto
la Visitation
X
de Padoue.

Mais à l'avènement de la Renaissance

la santé
force
certitude
l'équilibre

qui ont fait l'art de Giotto

le Moyen Age supérieur

de ce moment unique

= sont perdus

Il n'en reste plus rien

et cela est assez compréhensible.

Giotto

— comme tous les génies —

exerce

sur leurs contemporains
sur ceux qui les suivent

une influence considérable.

qui se monnaie en exploitation

C'est la rançon du génie

d'être exploité

par ceux qui le suivent

de là

les fausses interprétations

de son oeuvre

si bien

ou si mal

qu'après un moment

tout l'horizon est bouchée
faussée

On ne voit plus que les interprêtes

et point l'oeuvre originelle.

C'est ainsi

que le giottisme

n'est plus giottesque

au début du XVe s.

les plus beaux dons

du maître sont perdus.

Mais

à Florence surgit

à ce moment

un artiste considérable:

Masaccio

qui

ne plagit pas Giotto

mais invente quelque chose d'autre

de fort

de vivant

et qui

se renoue

aux dons ~~magistraux~~ géniaux

de Giotto.

— Il est la suite

sans la répétition

— il est le lien

la tradition.

Mais la tradition ne s'établit pas

— sans rompre avec le passé —

tout en le continuant.

Ainsi

Masaccio

brise le giottisme

ruine pour une part

le moyen âge religieux

avec lui

l'unité chrétienne tend à disparaître

et c'est la porte ouverte

aux nouveautés

qu'il introduit.

C'est dans la chapelle Brancacci

— dans l'église des Carmes de Florence (carmes déchaussés)

ou le Carmine de Florence —

que Masolino

— maître de Masaccio —

avait commencé des fresques

que son émule devait terminer..

Masolino peint

La Tentation d'Adam et Eve

Masaccio,

Adam et Eve chassés du Paradis terrestre.

Règlons le cas de Masolino

qui nous intéresse médiocrement.

Masolino (né à Panicale en 1383 et mort après 1430)

semble bien le plus renaissant des deux:

retour à l'antique:

par le goût du nu, nu beau et non enlaidi
comme au M.A., objet de péc
par le goût des proportions harmonieuses
harmonie entre forme naturelle: est
par l'expression d'idéalisme
qui marque une certaine antiquité.

au fond le plus pauvre des deux

parce que | superficiel
| absent de vie profonde
qui anime tout l'être

il apporte des perfectionnements secondaires:

la nouveauté d'une perspective correcte
une science | du modelé
| du relief
quoique | mou
| peu volontaire.

surtout, il impose l'autorité d'une silhouette nettement monumentale

Masaccio: (né tout près de Florence en 1401 - 1428)

tout le rattachait au Moyen âge
il est la tradition épanouie
il a renouvelé la peinture
= il est le premier peintre moderne !

La forme n'est pas chez lui

| ornement
| enluminure légère
et vaporeuse

retour X Masaccio

mais bien

une condensation drue

de vie

c'est pourquoi

ces formes

ont un milieu

sont d'un milieu propre !

Il a créé

la forme d'un espace

i.e.

la forme liée

liée intérieurement

pour former un tout vivant

liée extérieurement

avec les formes qui l'entourent

là encore un tout vivant.

~~De là~~

Donc : ~~cette~~ double manifestation

de la vie

à laquelle

seuls les plus grands atteignent.

Ces figures d'un milieu

— il a trouvé

le moyen

de les éclairer

avec logique

de les poser

sur un sol horizontal

bien campés

de les faire se mouvoir

dans un espace vraisemblable

de les grouper

suivant une perspective correcte

toutes choses

que le giottisme

avait oubliées.

Cet art d'être simple

avec ampleur

et parfois solemnité — je pense aux autres oeuvres de Masaccio (le Denier de St Pierre Brancacci)

s'accomode

d'une dramaturgie

d'un pathétique vécu

qu'avait

connu si bien

— avec tant de retenue —

le grand Giotto.

Cette dramaturgie

reprend ici un nouvel essor

remonte à l'âge d'or des romains !

Voyez:

deux lamentables nus

courbés

Giotto X Baisers de Judas (Padoue)

X Retour Masaccio

sous l'émotion

qui est désespoir

honte.

Tout cela est

fait de robustesse

véhémences

cette tête qui s'engonce

dans les épaules

chez Adam

ce dos courbé

comme sous le faix trop lourd

ces jambes

— dont les repentirs mêmes —

aident

à exprimer une sensibilité

de fougue.

Quel splendide réalisme

opposé

au mysticisme gothique

aux célestes visions

remplacé par un art rude

élevé

mais terrestre.

Conclusion sur Masaccio:

En trois années

— quand d'autres y mettent leur vie longue —

Masaccio

avait créé le chef-d'oeuvre

de capter dans une forme

la vie.

Il mourrait à 27 ans

et avait ouvert

la voie à la peinture moderne.

Il a été l'Ecole de toute l'Italie: de Vinci à Michel-Ange

Le réalisme de Masaccio

— réalisme souvent au début

des renouveaux d'art —

tue

— chez la plupart des giottesques —

la mystique ancienne.

Masaccio

renoue la tradition

à Giotto.

Cependant

comme l'art ne procède pas forcément

en droite ligne

mais avec des

avancements

accompagnés

souvent de retards

l'atmosphère religieuse

ne disparaît pas

subitement

Fra Angelico

va s'accomoder

du passé

et des principes nouveaux.